

轻松谈艺术

主编 杨宏鹏 郭善涛

触摸艺术 感知20位西方雕塑大师的奇闻趣事

西方雕塑大师

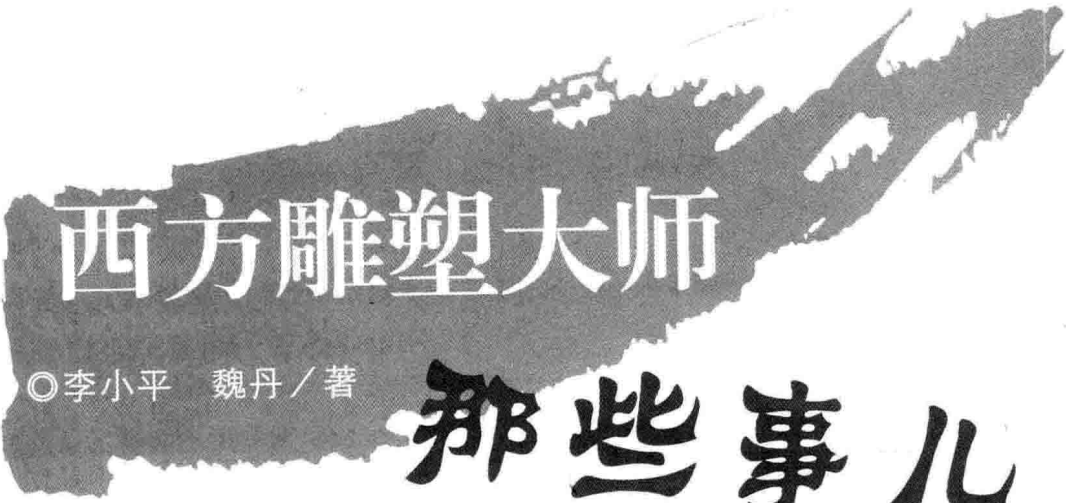
◎李小平 魏丹 / 著

那些事儿

在生命中我们为了自由、为了信仰、为了爱情无数次被感动，而这烟花般美妙的时光转瞬即逝，我们开始渴望铭记。于是有了这样一群人，他们致力用各种坚硬的质料雕刻出美的造型，并赋予其永恒的生命力。他们有个光荣的名称——雕塑家。当我们的身躯渐渐老去，当我们的时代成为过去，一座座雕塑却依旧伫立在那里，记录着历史，铭记着回忆。并非因为金属或石头更耐得了岁月的侵蚀，被塑造、镂刻的是霎那，更是永恒。

中原出版传媒集团
大地传媒

河南美术出版社

西方雕塑大师

◎李小平 魏丹 / 著

那些事儿

中原出版传媒集团
大地传媒

河南美术出版社
郑州

图书在版编目 (CIP) 数据

西方雕塑大师那些事儿 / 李小平, 魏丹著. — 郑州:
河南美术出版社, 2014.12

(轻松读艺术 / 杨宏鹏, 郭善涛主编)

ISBN 978-7-5401-2940-8

I. ①西… II. ①李… ②魏… III. ①雕塑—艺术家
—生平事迹—世界—通俗读物 IV. ①K815.572

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第191995号

轻松读艺术

西方雕塑大师那些事儿

李小平 魏丹 / 著

责任编辑: 陈 宁

责任校对: 吴高民

装帧设计: 陈 宁 葛文璐

出版发行: 河南美术出版社

地址: 郑州市经五路66号

邮政编码: 450002

电话: (0371) 65727637

设计制作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 河南省瑞光印务股份有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 16开

印 张: 10.75

字 数: 180千字

版 次: 2014年12月第1版

印 次: 2014年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-2940-8

定 价: 35.00元

目录

序 言

每一件雕塑中都禁锢着一个鲜活的生命 1

菲迪亚斯（约公元前480—公元前430）

雕塑史上的第一座高峰 5

米隆（约公元前492—公元前440）

永远的掷铁饼者 13

多纳太罗（1386—1466）

文艺复兴的开路者 19

米开朗琪罗（1475—1564）

“哈姆雷特”式的精神贵族 27

本威努托·切利尼（1500—1571）

米开朗琪罗的另类“徒弟” 38

乔凡尼·达·波洛尼亚（1529—1608）

一个完美的“意大利人” 46

吉安·洛伦佐·贝尼尼（1598—1680）

带着枷锁跳舞的巴洛克雕塑家 55

让·安东尼·乌东 (1741—1825)	
用真实缔造最美的生命.....	63
安冬尼奥·卡诺瓦 (1757—1822)	
我只是单纯的热爱那些古物.....	72
托尔瓦德逊 (1770—1840)	
秉持最质朴的民众精神.....	81
弗朗索瓦·吕德 (1784—1885)	
浪漫主义先锋.....	88
奥古斯特·罗丹 (1840—1917)	
生活中不缺少美,只是缺少发现美的眼睛.....	95
阿里斯蒂德·马约尔 (1861—1944)	
一个执着于自然和人体的雕塑家.....	104
卡米尔·克洛岱尔 (1864—1943)	
为爱痴狂的女雕塑家.....	114
康斯坦丁·布朗库西 (1876—1957)	
一只不落地的鸟.....	121
让·艾尔普 (1887—1966)	
像作诗一样去雕塑.....	129
亨利·摩尔 (1898—1986)	
在空洞中探求生命奥秘.....	137
亚历山大·考尔德 (1898—1976)	
动静皆宜的雕塑家.....	146
阿尔贝托·贾科梅蒂 (1901—1966)	
孤独地前行.....	154
杜安·汉森 (1925—1996)	
最普通的真实.....	162

序言

每一件雕塑中都禁锢着一个鲜活的生命

东兔西乌，时光飞逝。感叹年华的远去，感叹时光的无情。在人类所创造的各类艺术样式中，唯有雕塑在与时光的对抗中坚立最久。

雕塑是造型艺术的一种，是为美化城市或用于纪念意义而雕刻塑造、具有一定寓意、象征或象形的观赏物或纪念物。这样的说法几乎是不近人情的，雕塑是由雕塑家创造出来的带有自我意识的生命体，每一件雕塑中都禁锢着一个灵魂。雕塑家们为它们构造筋骨、丰满血肉，它们以精神为生，精神不灭则永不消亡。

从遥远的古希腊到现代，在漫漫数千年的艺术长河中，我们可以看到无数闪烁着奇异光彩的、在历史上占有重要地位的艺术杰作——雕塑。英国思想家琼·罗斯金说过：“伟大民族的自传记载于三本书上：勋业的陈述、理论的宣传和艺术作品。而唯有艺术作品才是最可信赖的。”因而雕塑被称为“永恒的艺术”，它能穿过历史，展示着民族的业绩和时代的精神。

一座座雕塑，就是一本本厚重的历史。光滑的大理石下承载了信仰、情感和思想等丰富的精神内涵。它们有的欢快轻巧，有的悲悯沉重。若我们有幸能

去亲自欣赏这些经典之作，与之相对产生心灵上的交流，就能在坚硬的大理石之下看到它们蓬勃的生命力。

雕塑艺术从诞生起，就成为人类精神生活的重要组成部分，是所有艺术门类中时间最古、留存最久的，是历史文化信息最稳定的保存形式。作为文化整体的一部分，雕塑艺术受到种种因素的影响，而呈现出丰富的面貌。文化类型的不同，导致雕塑艺术产生差异。不同的时代造就出不同的文化精神。文化主导着雕塑艺术的方方面面，如石器时代的巫术与泛灵论、古希腊时代的理性与和谐、欧洲中世纪的宗教精神、文艺复兴时期的人文主义等。在同一时代中，又因雕塑家天赋、阅历、性格等不同，呈现出众多风格各异的杰作。

唐代诗人众多，而李白被称为天才，白居易是人才，李贺则是鬼才。天才的才情如同黄河之水奔腾而出；人才则是处处有章可循，从他的作品中可找出其思路的清晰脉络；鬼才却是出其不意，险中求胜。当然，雕塑家中也有天才和鬼才之分。如古希腊的菲狄亚斯与波利克里托斯是天才，意大利文艺复兴时期的多纳太罗与米开朗琪罗是鬼才，法国19世纪左右的吕德、罗丹等应该属于人才。即使同一作者的作品也会因生命不同阶段的不同遭遇而出现变化，如多纳太罗不同时期的作品就有明显的变化。在西方艺术史上，风格变化最多的当属罗丹，他的作品几乎囊括了同时代不同流派风格的演变，其精力之盛、变化之多令人惊叹。

雕塑往往蕴含了雕塑家的情绪和理念。雕塑家将自己的理想以及现实中的感慨寄托在作品中，并将自己的喜怒哀乐全部揉进了大理石里。观众在欣赏雕塑作品时往往能激起无限的遐想，既有对茫茫远古的想象，又有对现实生活的感悟。正如思想家爱默生所说：“当雕塑开始令人费解时，它就达到了美的程度。”

众所周知，雕塑是艺术品，创意是雕塑的第一生命力。艺术贵在独特，贵在不同的感情、不同的形态，贵在所表现的精神。而这些大都源于生活，它的本质是雕塑家对生活的态度。传统的雕塑家并不只是手工匠人，他们往往在其他方面也有造诣，这些也是他们灵感的源泉。有的对数理精通，如米

隆；有的对生物学颇有研究，如米开朗琪罗；有的骨子里有诗人的浪漫，如贝尼尼；有的是激情洋溢的革命家，如吕德。他们虽然各有不同，但相同的是他们都将雕塑艺术升华到更高的层面。所以罗丹就说：“雕刻不需要独创，但一定要有生命。”因此，雕塑不仅承载着历史，也是理想的象征，是爱的表现，是美的真谛。

西方雕塑在进入20世纪以后有了很大变化，达达主义的杜尚把小便器作为艺术品展出，他这样的做法是对传统意义上的伦理、道德、美学提出的新挑战。达达主义的美学思想广泛影响了之后的现代艺术。受达达派影响的超现实主义注重对器官和潜意识中形体的表现，追求艺术产生的非理性与偶然性，其代表雕塑家有亨利·摩尔、考尔德等。二战后西方的现代雕塑表现出焦虑、恐惧、绝望、孤独的情绪，这类作品的突出特征是引起丑恶感和恐怖感，如贾科梅蒂。

其实优秀的雕塑，不论是具象的、抽象的或是意象的，不论传统的还是现代的，无一不是具有思想内涵和生命的，只是在雕塑语言上有所差别而已。许多抽象造型虽然脱离现实的形式，但是距离人的心灵本质更近了。

雕的过程就是删繁就简的过程，是减法，减得只留筋骨、灵魂；塑的过程就是添加的过程，是加法，加上原本属于作品的那部分。雕塑就是推敲，过程无论长短，终是以一泻而下，或是以天然去雕饰而呈现。雕塑中需要生命，需要生气，它必须给人一种无穷的联想、一定的热情与温暖，它应是内发的一种力量、一种动势、一种生命、一种气息、一种情感。

雕塑是有生命的，它们有内涵、有思想，是雕塑家的一种情感表达方式。雕塑家创造出这“生命”，让它们不再只是冰冷的石料，从而拥有了“温度”。

雕塑艺术既有时代与地域的整体特征，又呈现出各自不同的变化，通过本书我们可以了解西方人文、历史、科学、风俗及艺术家生平，进而帮助我们更好地解读这些雕塑家及其作品的丰富内涵。

菲迪亚斯（约公元前480—公元前430） 雕塑史上的第一座高峰

即使人们看不到雕像的背面，我也要一丝不苟地雕刻，因为上帝看得到。

——菲迪亚斯

在欧洲古典文化里，古希腊艺术堪称伟大，这时期的艺术核心就是雕塑。古希腊时期制作雕塑的目的是为了敬神，所以这个时期雕塑家创作的灵感多来自神话，或《荷马史诗》中记载的英雄人物。马克思做出如此评价：“希腊神话不只是希腊艺术的武库，而且是它的土壤。”古希腊不仅带给我们浪漫的神话故事，它还是艺术的精神土壤，更是后人取之不尽用之不竭的灵感源泉。这一时期有位传奇般的雕塑家叫菲迪亚斯，他的艺术风格是姿态高贵而宁静，所塑造的人物表情温雅而肃穆。后人将他的雕塑风格称为“神明的静穆”。

古希腊雕塑发展史大致可分为三个阶段：古风时代、古典时代和希腊化时代。古风时代初期，希腊建筑文化悄然走向高潮，但是雕塑发展缓慢。单从艺术欣赏方面来看，这些雕塑的主要功用是为了装饰神庙。此时的雕塑作品呆板、粗糙、做作，可取之处并不多，后期的雕塑家们根本无法从中领会什么。有艺术家研究它们，也只是将它们作为研究古希腊艺术文化发展的材料。古希腊雕塑的发展始于古风后期，有代表特色的是青年男女雕像。它们有一个共同的特点——面带微笑，“古风式微笑”也由此而来。青年男像叫作库罗斯，一般为裸体且挺直站立，比例较为协调。其形象克服了以往呆板的模式，改为一只脚略微向前半步，但仍显得不自然。青年女像则被称为柯拉，外形有衣饰，线条流畅，体积浑圆，显得非常典雅。

古典时代雕塑较古风时代进步了许多。早期雕像分为静止站立和运动两种。在静止站立雕像中，较有特点的是奥林匹亚宙斯神庙里的阿波罗像和青铜侍者像。雕像采用一条腿支撑整个身体重量的方式，并通过对比例、尺寸的巧妙处理，达到完美平衡。

伴随着雕塑家菲迪亚斯的出现，古希腊雕塑艺术达到了巅峰，技法上也达到炉火纯青的地步。这时的作品人物表情宁静肃穆，姿态高贵典雅，就像奥林匹斯山神，仅仅从表情上是看不出人物感情的，而是通过肢体来表达的。雕塑家喜欢利用人的肢体语言揭示他们的内心，观赏者唯有用心品味，才能感受这种美。

关于菲迪亚斯的生平，现今可考的资料极为贫乏，只知道他是雅典人，公元前5世纪初出生，因其为雅典帕特农神庙创作了大量精美神像而闻名。公元前449年，希波战争最终以波斯帝国的失败而结束，自此以后，希腊的民族精神得到空前发扬，文化与经济进入了繁荣时期。公元前443年到429年之间，雅典正处在伯利克里执政时代，这一时期雕塑与建筑也达到了空前繁荣。因经济的发达使得雅典财源充盈，各个城邦开始考虑如何修复被波斯军队破坏的神庙，修复帕特农神庙就是其中最重要的工程。这项工程始于公元前447年，历时9年才竣工，伯利克里任命其挚友菲迪亚斯主持建造该工程。神庙是用大理石建造而成的，其结构严格按照黄金分割律和几何原理等数学理念来设计，象征着男性美的多利安柱式支撑着整个建筑，使其显得庄严肃穆。帕特农神庙是古希腊建筑中最完整的创造，是建筑史上辉煌的一页。可惜，现在这座神庙却只剩下残垣断壁。即便如此，她也还保持着一种超然出世的美，如月光般光洁照人。

可以说菲迪亚斯最大的成就是主持修建了雅典的帕特农神庙。其工作主要有两组三角形的山墙、排档间饰以及中格的雕刻，神庙内部的雅典娜神像也是菲迪亚斯所做。当人们参观帕特农神庙时，在祭战花冠、水瓶、箭筒、甲冑、银制的面具中间，高达11米的雅典娜静静地站着，肩上靠着长枪，盾牌放在身边，用右手托着一个黄金和象牙做的胜利之杯。她头戴金盔，身披黄金铠甲，

帕特农神庙

宝石嵌成的眼睛在神庙中炯炯发光，整个雕像给人一种战无不胜的威慑力。在当时希腊人的心目中，雅典娜是智慧、和平和威力的象征，是庇护他们战胜波斯人的救星。在希波战争胜利之后，为雅典娜建立庙宇和塑造神像的风气在各城邦十分盛行。菲迪亚斯在制作这件作品的时候，融入了自己的感情，也融进了希腊民族勇于反抗侵略的精神。

菲迪亚斯其实先后为雅典卫城创作了三座雅典娜神像。一座安置在帕特农神庙内部，另一座立在卫城广场上，第三座则被放置在卫城山门走廊附近的圆柱上。其中后两座雅典娜神像是卫城的主题性雕刻。尤其是第二座铜像，它高达9米，被称为“女战神雅典娜”。她头戴盔甲，面朝卫城山门，右手握长矛，左手持盾牌，英姿飒爽地伫立在通向帕特农神庙柱廊的广场上。这件作品构图明确、清晰，形体的垂感同建筑物相呼应。雅典娜头部向左肩倾斜，旁顾着帕特农神庙。菲迪亚斯之所以能很好地解决雕塑和建筑综合艺术体提出来的新问题，是因为他有着深厚的艺术造诣和广博的知识。在处理雕像的动势、比例上，甚至在安排雕塑的地点和顾及群众观赏面的角度上，菲迪亚斯均高人一

雅典娜

筹，而且他对建筑也颇有研究。有资料表明，菲迪亚斯在几何学和光学上同样是行家里手。雅典时期的一位作家曾描述过菲迪亚斯与另一位雕塑家竞争制作立在圆柱上的雅典娜设计的情况：由于菲迪亚斯明白在观众仰视时的透视原理，按照圆柱的高度设计了雕像，当人们看到他的雕像样稿时，觉得它丑陋不堪，气得用石头砸它的作者。可当作品安放到圆柱顶后，立即显得比例适宜，人们无不为之折服。菲迪亚斯最终赢过了竞争对手。

据记载，雅典娜所持的盾牌内外两面均有故事性构图。外面描绘的是希腊人与阿玛戎人的战斗场景，这场战斗就是在雅典城下发生的，古雅典王缇休斯取得了胜利。里面是宙斯、雅典娜等众神同巨人作战的场面。在神像的靴子上，刻有希腊人与阿玛戎人战斗的浮雕。虽然真品现已无迹可寻，但幸运的是这个盾牌缩小版罗马复制品保存至今，上边描绘的战争场面与历史文献的记载相符。雅典娜神像的盾

牌之所以受人瞩目，除了其艺术价值外，还因它曾在这位雕刻大师平静的艺术生涯中掀起过风波。古希腊曾有记载：“由菲迪亚斯著名的作品引起的嫉妒情绪，尤其在作者在盾牌上刻画了希腊人与阿玛戎人作战的场面之后更加激烈，并使作者受到伤害。在这个战斗的场面中，菲迪亚斯在双手举石的秃顶老人的形象上，描绘了他自己。在一位与阿玛戎人搏斗的战士形象上，他出色地塑造了伯里克利的肖像。伯里克利手中的矛恰好在自己的脸前面，艺术家似乎故意

用这种处理方法掩盖描绘的形象与原型相似，因为从近处看相似性是太显而易见了。”

菲迪亚斯还有一件重要作品是在奥林匹亚的宙斯神像。神像高达14米，被称为世界七大奇迹之一。可惜今天，我们连复制品都无迹可寻。宙斯神像右边坐着两个女神，史学家称她们是谷物女神德墨忒耳以及她的女儿，右边披着斗篷的是众神信使彩虹女神伊里斯，而山墙中间部分宙斯、雅典娜等神像已经不存在了。罗马时代的教育大师兼修辞学泰斗昆体良亲眼看见了菲迪亚斯为奥林匹亚城创作宙斯神像时的情景。他曾这样评价菲迪亚斯：“这一座雕像之美，甚至提高了这一宗教的声望……与宙斯神具有同样的庄严。”菲迪亚斯的这些作品创造了静穆、典雅的希腊人形象，自然成为古典雕刻的审美典范。这些作品体现了希腊艺术的精髓所在，既忠实于自然，又善于提炼自然、模仿自然，同时还善于在模仿中驰骋想象力。

帕特农神庙里，菲迪亚斯的著名装饰雕塑也同样吸引着人们。东西山墙的连绵装饰雕塑群都以雅典娜为中心展开，东山刻画的是雅典娜的出生，西山则描绘了波塞冬与雅典娜进行的一场比赛。

帕特农神庙东山墙的系列圆雕装饰群像，取材于古希腊神话中雅典娜女神从主神宙斯头里诞生的故事。日神赫利厄斯每日驾着四马金车在天空奔驰，而月神阿尔忒弥斯也乘着银马车在天空遨游。这二人分别象征白天与黑夜，所以，山墙左右两角的马头暗示了雅典娜诞生的特殊时间：白天与黑夜之间。在这组装饰雕像中，菲迪亚斯巧妙利用山墙的墙面为想象的天空，下楣为海平面，它们以各种姿态的人物和截断的马头体现上升与下降有节奏的运动，这些雕像所形成的三角形构图和神庙建筑部分自然地融为一体，成为圆雕与建筑结合最早的光辉典范。

19世纪，埃尔金爵士把帕特农神庙上的装饰雕塑偷运至英国，后来成为英国博物馆的重要收藏“埃尔金大理石”。英国博物馆内不少精品都来自帕特农神庙的东山墙群雕。

由于波斯入侵，兵戈祸乱，帕特农神庙许多雕塑遭到严重毁坏。在残片中

只有身体部分的《命运三女神》是保存较好的一组雕像。在希腊神话中，这三位女神是掌管人类生死和命运的女神，其中克洛托负责纺织生命之线，拉可西斯决定生命之线的长短，奥特波洛斯则负责切断生命之线。在这里，菲迪亚斯想要表现的是在雅典娜诞生之际，三位曼妙的女神正为她祝贺的场景。最左边的女神朝向山墙中心，另两位女神则是一个斜倚在另一个膝上，三位女神亲密偎依在一起，平静地等待黑夜过去。依据希腊人对女性美的理解和对完美人体的追求来看，菲迪亚斯所创作的这三位女神雕像一定拥有端庄秀美的头部，虽然因战争而失去头部未免令人遗憾，但三位女神互相偎依的姿态，和三位女神闲适舒畅的心情，很容易使人想到少女之间特有的亲昵神态。这样富于生命力的人体雕像，令人心生崇敬之情。

《命运三女神》这组雕像最妙的地方要算是衣纹了。我们可以看出三女神身上的长袍质地极其柔软，菲迪亚斯采用“湿衣褶”手法将长袍上的衣褶细腻地表现出来。菲迪亚斯将紧裹在衣袍里面的身体或隐或显，隐约露出丰满的躯体和圆润的乳房，让身体与衣袍的关系显得更加和谐自然且富有变化。纤细的衣褶依附于人体，女神的动作甚至情绪都可在衣纹中找出端倪。以斜躺的女神雕像为例，从裸露的脖子和肩膀开始，直到小腿，其丰盈体态与衣褶线条交织

命运三女神

狄奥尼索斯

而成的光影节奏，强化了雕塑的美感。这样巧妙的构图看得出雕塑家的苦心经营，令人不禁赞叹雕塑家的独具匠心。

帕特农神庙东山墙的圆雕群像中《狄奥尼索斯》是菲迪亚斯创作的另一个著名雕像。狄奥尼索斯是古希腊神话中的酒神，传说是他首创用葡萄酿酒，并将葡萄种植和蜂蜜采集的方法传播各地。希腊人在祭祀酒神时经常醉舞狂歌，人们在酩酊大醉中感受到短暂的欢愉，忘却人生的一些悲痛。《狄奥尼索斯》雕像也遭到了严重的毁坏，但依旧可以看出这是一个侧身而坐的青年男子的形象，高1.3米。山墙南面的太阳神金马车的马头，仿佛正从海水下腾起，马头的右边就是酒神狄奥尼索斯。他好像正沐浴在阳光之中，神态坦然而自信，正注视着初升的旭日——这个永恒壮观的自然景象，对周遭所发生的一切他浑然不觉。男子平静的表情与身后热闹场景形成对比，也由此将观众的目光引向这个群雕的事件中心——雅典娜诞生。他的出现极为恰当地填补了三角形装饰雕

塑空白空间，与中心雕塑遥相呼应，更加突出雕塑的主题。

东西山形墙上，大面积的群雕是建筑设计者雄心勃勃的最有力证明。虽然在此之前早就出现了这种用浮雕来解决建筑细部空白的方式，但公元前5世纪，那个疯狂的时期，这种方式被最大化地模仿，成为成功的艺术典范。三角形的山形墙空间局限是雕塑创作的一大难题，但是从另一方面来说，三角形也可使雕塑主体更为突出，有利于发挥场景戏剧化的内在效应。显然，菲迪亚斯很懂得使用技巧引导观众来适应这种视觉逻辑，例如落马战士的场面或者有人物斜倚的姿势是非常适合表现三角形图案，这样就能很自然地补充狭窄角落的空白处，并综合利用人物的手势、衣褶、动态等来强调出一个视觉的重心。如2世纪希腊地理学家、旅行家的帕萨尼亚斯所说：“当你走进一个叫帕特农的神庙时，山上的一切雕塑都与雅典娜有关。”当然这一点儿也并不奇怪，修建整个帕特农神庙就是为了颂扬这位雅典城的保护神，主旨就是为了强调战争女神的英明，以及女神对这座城邦的忠贞。

菲迪亚斯以写实的手法，把“当代人”刻画在神话场景中的做法受到人们的注意。心怀不轨的人借此大做文章，想要趁机发难，有人还说他因贪污制作雅典娜神像的黄金与象牙而受到控诉。关于菲迪亚斯晚年的处境，史料文献的记载不一，但可以肯定的是晚年的他深遭不幸，在放逐歧视和审讯中结束了生命。显然，这位伟大雕塑家的厄运有着深刻的社会背景。

18世纪以来艺术学界中一些人认为，这些帕特农神庙中的雕刻精品并非全部出自菲迪亚斯之手，但确信无疑的是它们的总设计师一定是菲迪亚斯。这里凝聚了这位雕塑大师毕生的智慧和才能。虽然公元前5世纪多数作品已经失去或毁坏，神庙殿内的装饰浮雕依然成为人们研究这位雕塑大师风格与语言的最可靠的资料。从这些历史遗韵中折射出的绚丽光彩足以证明，菲迪亚斯无愧于欧洲雕塑史上的第一座高峰。